

TRABAJO ESCOLAR EN CASA

GUIA N° 1

Área: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL		Grado: 10	Periodo: I
Docente: FELIX DORIA LÓPEZ	Teléfono celular: 3135563255	Email: dorialopez278@hotmail.com	
Tiempo: 4 semanas			
Ejes Temáticos: HISTORIA DELARTE – RENACIMIENTO			
Desempeño: Identifica y valora las características principales del arte entre los siglos XVII – XIX, sus artistas y obras diferenciando cada uno de estos periodos artísticos			
Objetivo:			

Neoclasicismo: características del arte neoclásico

Por: Andrea Imaginario

<https://www.culturagenial.com/es/neoclasicismo/#:~:text=El%20neoclasicismo%20fue%20un%20movimiento,la%20construcci%C3%B3n%20de%20la%20modernidad.>

El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la Antigüedad Clásica y el culto a la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad.

El movimiento neoclasicista se originó en Francia, donde fue llamado simplemente clasicismo. Desde allí se extendió hacia el resto de Europa y América, de la mano con la expansión del Iluminismo o Ilustración, clave filosófica del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones.

Contexto y origen del neoclasicismo

Jacques-Louis David: *El juramento de los Horacios*. 1784. Óleo sobre lienzo. 3,26 m x 4,2 m.

Tres procesos históricos fueron claves en el movimiento neoclásico:

1. La aparición de la Ilustración o el Iluminismo, movimiento filosófico que defendía la razón, el conocimiento y la secularización como propósito y medio para derogar el dogmatismo y fomentar el progreso. En este movimiento se insertó La enciclopedia, de Diderot y D'Alembert, publicada por primera vez entre 1751 y 1772.
2. El descubrimiento de las ruinas de Herculano (1738) y Pompeya (1748), que despertó nuevamente el interés por estudiar la cultura grecolatina.
3. Por último, la llamada "doble revolución", es decir, la revolución industrial que estaba modificando los modos de producción y organización social, y la revolución francesa, que proclamaba igualdad, libertad y fraternidad.

Hacia finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, en Europa dominaba el arte barroco. En Francia, particularmente, dominaba el rococó en la corte. Inspirados por los valores de la Ilustración, pronto surgieron detractores de tales estilos, pues los consideraban excesivos, confusos y recargados, y los relacionaban al fanatismo religioso y a la corrupción aristocrática respectivamente. En este contexto nació el neoclasicismo, un movimiento artístico confesional, es decir, con programa propio, que reaccionaba contra la tradición artística anterior, proclamando una "revolución" estética y filosófica. ¿En qué consistió ese cambio pretendido?

Características generales del neoclasicismo

Aunque en apariencia el arte neoclásico transmite cierta frialdad, en realidad pretendía ser un arte verdaderamente revolucionario en su intención —al menos en su primera etapa. Los artistas genuinamente deseaban participar en el nacimiento de una cultura basada en la razón, la moral y el progreso. Por ello se plantearon seguir una serie de características y valores. Veamos.

Carácter didáctico y moralizador

El propósito y fin del neoclasicismo era la educación y la moralización de la sociedad con miras a la construcción del proyecto moderno. Los artistas y escritores creían que a través de sus obras ayudaban a difundir los valores necesarios para construir una sociedad racional, moral, culta y progresista que superara la ignorancia, a la que veían como madre de la intolerancia y el dogmatismo.

Jacques-Louis David: *La muerte de Sócrates*. 1787. Óleo sobre lienzo. 129,5 x 196,2 cm

Valores

Entre los artistas existía una convicción por crear una estética que le confiriera un nuevo sentido al paso de la tradición a la modernidad, bajo una escala de valores que se consideraban racionales y, en esa medida, universales. Entre ellos estaban:

- La libertad,
- La idea de patria,
- El heroísmo y
- El espíritu de sacrificio, rigor y autodominio.

Anton Raphael Mengs: *El triunfo de la historia sobre el tiempo*. 1772. Óleo sobre lienzo.

Inspiración en el arte de la Antigüedad Clásica

El neoclasicismo retoma la indagación e investigación de la Antigüedad Clásica y le confiere un nuevo sentido: la interpreta como expresión "cultura" y modelo ético de carácter universal y racional.

La inspiración en la Antigüedad Clásica ya se había visto en el Renacimiento, pero mientras los renacentistas acudían a ella como un método para conocer la naturaleza, los neoclásicos la interpretaban como una referencia moral en la cual fundar el "proyecto moderno". Se trataba, pues, de una idealización moral del pasado grecolatino.

Jacques-Germain Soufflot: *Panteón de París, antigua iglesia de santa Genoveva*.

Equilibrio, proporción y simetría

Con la Antigüedad Clásica como modelo, resurgió el interés en el equilibrio, la proporción y la simetría, valores propios del arte griego del período clásico. De esta manera los artistas neoclásicos rechazaban el efectismo, la espectacularidad y el exceso decorativo del arte barroco y rococó.

Equilibrio, proporción y simetría fueron entendidos como metáfora formal del carácter moral, es decir, pretendían simbolizar, por medio de la forma, el código de valores de la civilización moderna. Este canon se aplicó en las artes plásticas, la música, la arquitectura y la literatura.

Ingres: *Napoleón Bonaparte*. 1804. Óleo sobre lienzo. 227 x 147 cm.

Culto a la razón

Los artistas y escritores neoclásicos veían a la Razón como una diosa garante del orden civilizatorio. El racionalismo en la composición estética, es decir, la representación organizada y metódica, así como los temas que resaltaban la templanza, la virtud y el autodominio, eran una forma de ejercer y difundir el culto a la razón.

El culto de la «diosa Razón» en Notre Dame. 1793. Aguafuerte. 12 x 20 cm.

Universalidad

Paradójicamente, el nacionalismo emergente de aquellos años aspiraba a la universalidad, que se expresara en la inclusión de todas las civilizaciones en una narrativa racionalista o, al menos, en la conformación de un Estado nacional laico y republicano de vocación universal, que acogiera por igual a todos los ciudadanos.

Jean-François-Thérèse Chalgrin: *Arco de Triunfo de París*. 1806-1836. 50 metros de altura, 45 metros de ancho y 22 metros de profundidad.

Temas

Los temas del neoclasicismo se vinculan con el compromiso político de sus artistas, aunque muchas veces fueron instrumentalizados por los gobiernos, lo que conllevó a la estandarización de los contenidos y a la pérdida de su eficacia revolucionaria.

El arte neoclásico abordaba especialmente temas como la historia grecolatina (modelos morales), la historia del republicanismo y de la revolución francesa y la mitología romana (como alegoría de la virtud). Seguían existiendo igualmente los géneros del retrato individual y colectivo. Junto a esto, persistían algunos otros temas de menor interés en la escala de valores del movimiento. Por ejemplo, la pintura religiosa de inspiración cristiana.

François Rude: *La Marsellesa*, 1833. Grupo escultórico de una de las caras del Arco de Triunfo de París.

Características del neoclasicismo por disciplina

La pregunta sería, sin embargo, ¿cómo se expresó todo esto en cada una de las disciplinas artísticas? Veamos a continuación cuáles fueron las soluciones que los artistas y escritores neoclásicos encontraron en la pintura, la escultura, la arquitectura.

Jacques-Louis David: *La muerte de Marat*. 1793.
Óleo sobre lienzo. 1,62 m x 1,28 m.

Características de la pintura

- Predominio del dibujo sobre el color.
- Uso de la luz clara y fría.
- Contornos claros y bien definidos.
- Superficies bien acabadas y uniformes que no permiten distinguir las pinceladas.
- Eliminación de escenas secundarias.
- Para el fondo predominó el uso de la arquitectura grecolatina o, incluso, el uso de penumbras sobre el paisaje.
- Supresión de lo decorativo y lo superfluo.
- Preferencia por la composición ortogonal.
- La anatomía sigue estrictamente el ideal del canon clásico de la antigüedad.
- Gestualidad de los personajes contenida: no hay signos de dolor o de emociones.
- Los objetos de la escena suelen ser referencias de los hallazgos arqueológicos.
- Predominio de la pintura histórica (historia grecorromana, revolución francesa e historia republicana), seguida por mitología grecorromana alegórica. Escaso interés en la religión.
- En cuanto a la técnica, uso mayoritario de la pintura al óleo (se usó también el fresco).

Características de la escultura

- Abandono de la policromía.
- Preferencia por el mármol, el cobre y el alabastro.
- Exaltación de la belleza ideal.
- Equilibrio formal.
- Sutileza en la representación de la expresión emocional.
- Escenas dinámicas poco frecuentes.
- Aspecto general de pureza helada.

Antonio Canova: *Eros y Psique*. 1787-1793.
Mármol. 155 cm x x 168 cm.

William Thornton y otros: *Capitolio de los Estados Unidos*. 1793-1800.

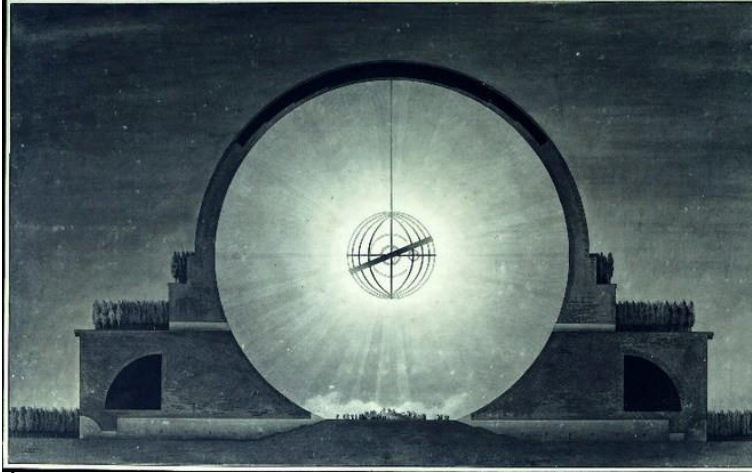
Características de la arquitectura

El estilo neoclásico fue el modelo preferido para la arquitectura civil oficial durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX, si bien es cierto que también se expresó en edificios religiosos. Convivió con tendencias afines como:

- El palladianismo, movimiento inglés de inspiración renacentista;
- El neogriego, movimiento inglés y norteamericano inspirado en Grecia (fue preferido en EE.UU. como referente de la democracia);
- El estilo arquitectónico de «Beaux Arts» de Francia o academicismo francés, que tenía una cierta orientación al eclecticismo.

La arquitectura neoclásica tuvo una serie de características específicas, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:

Étienne-Louis Boullée: *Cenotafio a Newton*. Proyecto. 1784.

- Basada en la valoración simbólica de las formas geométricas y la línea.
- Rechazo de la compenetración de las plantas y volúmenes.
- Volúmenes interiores expresados en el exterior.
- Respeta pureza de planos y volúmenes.
- No interrumpe las líneas ni suaviza los contornos.

Luego de haber realizado una lectura comprensiva del documento realiza las siguientes actividades:

- **ACTIVIDAD #1 (semana 1):** Leer de forma comprensiva el documento
- **ACTIVIDAD # 2 (semana 2):** Luego de haber leído el documento realiza un mapa conceptual del tema abordado en la guía de trabajo.
- **ACTIVIDAD # 3 (semana 3):** Realiza un cuadro comparativo (similitudes y diferencias) de las características del arte del neoclasicismo en la pintura, escultura y arquitectura.

	PINTURA	ESCULTURA	ARQUITECTURA
SIMILITUDES			
DIFERENCIAS			

- **ACTIVIDAD # 4 (semana 4):** De las tres manifestaciones artísticas del neoclasicismo, presentadas en el documento (pintura, escultura o arquitectura) vas a seleccionar una, la que más te haya gustado y en 25 líneas vas a justificar porque esta te gustó más que las otras dos.